

基于宋韵文化与十二生肖的 儿童文创产品设计

林璐, 孙娜, 唐彩云*

浙江农林大学暨阳学院, 浙江 绍兴

收稿日期: 2024年3月25日; 录用日期: 2024年5月31日; 发布日期: 2024年6月7日

摘要

本文通过对宋韵文化与十二生肖在儿童文创产品设计中的应用现状及设计要点的分析, 结合设计调研, 将中国传统文化中的宋韵文化与十二生肖进行有机融合并进行了设计实践, 设计了一套集教育意义、趣味性和多功能于一体的儿童文创产品, 拟将中华优秀传统文化在儿童日常生活中得到传播与发扬。

关键词

宋韵文化, 十二生肖, 儿童文创产品, 设计

Design of Children's Cultural and Creative Products Based on Song Rhyme Culture and the Twelve Zodiac Signs

Lu Lin, Na Sun, Caiyun Tang*

Jiyang College, Zhejiang Agricultural and Forestry University, Shaoxing Zhejiang

Received: Mar. 25th, 2024; accepted: May 31st, 2024; published: Jun. 7th, 2024

Abstract

Based on the analysis of the application status and design essentials of Song-style culture and the Chinese Zodiac in children's cultural and creative product design, this article combines design research to organically integrate Song-style culture in traditional Chinese culture with the Chinese Zodiac and conducts design practice. A set of children's cultural and creative products that inte-

*通讯作者。

文章引用: 林璐, 孙娜, 唐彩云. 基于宋韵文化与十二生肖的儿童文创产品设计[J]. 设计, 2024, 9(3): 172-180.

DOI: 10.12677/design.2024.93302

grates educational significance, fun, and multifunctionality is designed, aiming to disseminate and promote excellent traditional Chinese culture in children's daily lives.

Keywords

Song Yun Culture, Twelve Zodiac Signs, Children's Cultural and Creative Products, Design

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

《国务院办公厅转发文化部等部门关于推动文化文物单位文化创意产品开发若干意见的通知》提到,坚持以社会主义核心价值观为引领,保护传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,深入挖掘文化文物资源的精神内涵,使文化创意产品成为广大人民群众感悟中华文化、增强文化自信的重要载体[1][2]。

“宋韵”是两宋时期的文化美学、精神价值和物质形态,是两宋文化的核心与精华,是中华优秀传统文化的重要组成部分,宋代美学广泛存在于宋人的社会生活、诗词书画、话本戏曲、建筑园林(如图1)等各种形态的意象思想之中,具有跨越时空的当代价值和博大深远的世界意义。随着社会对传统文化传承与创新的重视,儿童文创产品作为启蒙教育和文化传播的重要载体,承载着向新一代传播中华优秀传统文化的使命。宋韵文化以其深厚的人文底蕴和独特的美学风格,为儿童文创产品提供了丰富的设计源泉;而十二生肖作为广大儿童熟悉且喜闻乐见的元素,其生动形象和寓教于乐的特性则赋予了产品设计更广泛的亲和力和吸引力。因此深入研究宋韵文化与十二生肖的特点,并提取其中的精华,将其文化元素融入到儿童文具产品的设计实践中,让更多的孩子们从小认识了解中国传统文化是一个非常有意义的课题。本文将以此进行探讨并进行设计实践,拟将宋韵文化中十二生肖进行元素提炼并结合竹木材质,以设计出一款既富有美感又能寓教于乐的模块化笔筒儿童文具产品。

Figure 1. Tengwang Pavilion of the Song Dynasty

图1. 宋朝滕王阁^①

2. 宋韵文化在儿童文创产品设计中的应用现状

目前,已经有一些儿童文创产品以宋韵文化为主题,如宋词绘本、宋代绘画的儿童玩具等,这些产品通过生动形象的方式向儿童展示宋韵文化的独特魅力,让儿童在玩耍中领略中华优秀传统文化的精神

内涵，宋韵文化在儿童文创产品设计中虽然取得了一定的成果，但面对儿童日益增长的文化需求，目前市场上的儿童文创产品仍然存在一些不足，主要表现在：

1) 缺乏内容深度与趣味性：儿童文创产品需要将复杂的宋韵文化内涵以浅显易懂、寓教于乐的方式呈现，但目前市场上的儿童文创产品缺乏深层次的历史文化信息，影响到文化传播的全面性和准确性。

2) 缺少适宜年龄层次的设计差异：不同年龄段的儿童对知识接受能力、兴趣点和动手操作能力存在显著差异，如何根据不同年龄段设计出既有宋韵文化元素又符合儿童成长需求的产品是一大挑战。

3) 创新性与传统美学结合不够紧密：一些儿童文创产品过于追求现代流行元素而忽视了宋韵文化的独特美学特征，导致产品虽有吸引力，但在体现传统文化精髓方面略显不足。

因此，在设计开发宋韵文化儿童文创产品时，应更加注重历史文化与现代设计的有机结合，同时强化教育性、趣味性和市场适应性，以加强相关产业链的建设和完善。十二生肖是中国传统文化的重要组成部分，具有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴，在儿童文创产品设计中，将宋韵文化与十二生肖主题结合起来进行其设计，能使其在传承宋韵文化的同时又能增加产品的吸引力与趣味性，是一个非常有意义的课题，可通过寓教于乐的方式，让儿童了解十二生肖的起源、特点和寓意，从而培养他们的文化自信和民族自豪感。

3. 关于结合宋韵文化与生肖文化的文创产品设计要点

在研发宋韵文化与十二生肖融合的儿童文创产品时，需要注意文化传承与创新设计的平衡，充分考虑目标用户——儿童的认知特点与喜好，以打造既符合现代审美需求又能有效传播传统文化的高品质文创产品，主要可以考虑以下几点：

首先是挖掘文化内涵：深入研究宋朝时期的民俗文化和艺术风格，提取具有代表性的元素，如宋代的建筑、纹饰、色彩以及生活器具等，结合十二生肖的传统寓意、故事传说和象征意义，将每一种生肖的文化背景与宋代美学相结合，使其转化为易于儿童感知的形式语言以设计出既保留动物特征又兼具宋代韵味的生肖造型文具。

其次是要考虑儿童认知的特点：考虑到儿童的认知能力和兴趣点，可以在保持宋韵文化精髓的基础上，适度增加趣味性和互动性。比如设计一款以生肖为主题的拼图游戏，每一片拼图都融入宋代瓷器或绘画的特点，让孩子们在动手玩耍的过程中，潜移默化地接触并欣赏到宋韵艺术的魅力。

最后是在文创产品中增加教育功能：基于宋韵文化中的德育理念，可以通过故事化、场景化的文创产品设计，将诚信、勇敢、智慧等美德通过生肖动物的性格特点予以传达，使儿童文创产品不仅美观有趣，更富含教育意义，有助于传统文化价值观的传承。

综上所述，在儿童文创产品设计中巧妙融合宋韵文化的核心内涵，能够创造出既富传统底蕴又符合现代审美的产品，有助于提升儿童的文化认同感，实现优秀传统文化在新一代群体中的有效传播和传承。

4. 文创产品设计需求分析

4.1. 消费需求调研分析

本次调研的目的是了解目前市场对于文创产品的消费需求，选择线上线下结合的方式开展调研活动。线下调研小组成员利用课余时间前往各个学校开展调研活动，询问受访者在日常购买文创产品时会如何选择产品，以及目前在儿童之间流行的文创产品特点等问题。同时在调研后制作线上调查表，发放在多个家长群中进行线上调查，儿童的选择则是由家长在询问后代为填写。由此获得的调查数据拥有儿童以及家长双方的数据，以便于进一步分析消费需求，为后续的文创产品设计提供设计方向。

4.2. 问卷调查

本次问卷总共收到 230 份,有效问卷 198 份,并选取了全部 198 份数据进行了问卷分析,对调研数据分析后发现,绝大部分的受访者对包含中国传统文化的文创产品有兴趣并且喜欢购买文创产品,同时会因为文创产品的设计而买单;52%的受访者在购买文创产品时更看重设计风格,35%看重产品质量;约 29%的受访者最喜欢的文创产品种类是文具,成为多类文创产品中占比最大的一种;86%的受访者对宋韵文化与十二生肖文化的了解不多,仅有 14%的人了解较多,调查结果汇总(如图 2)所示。

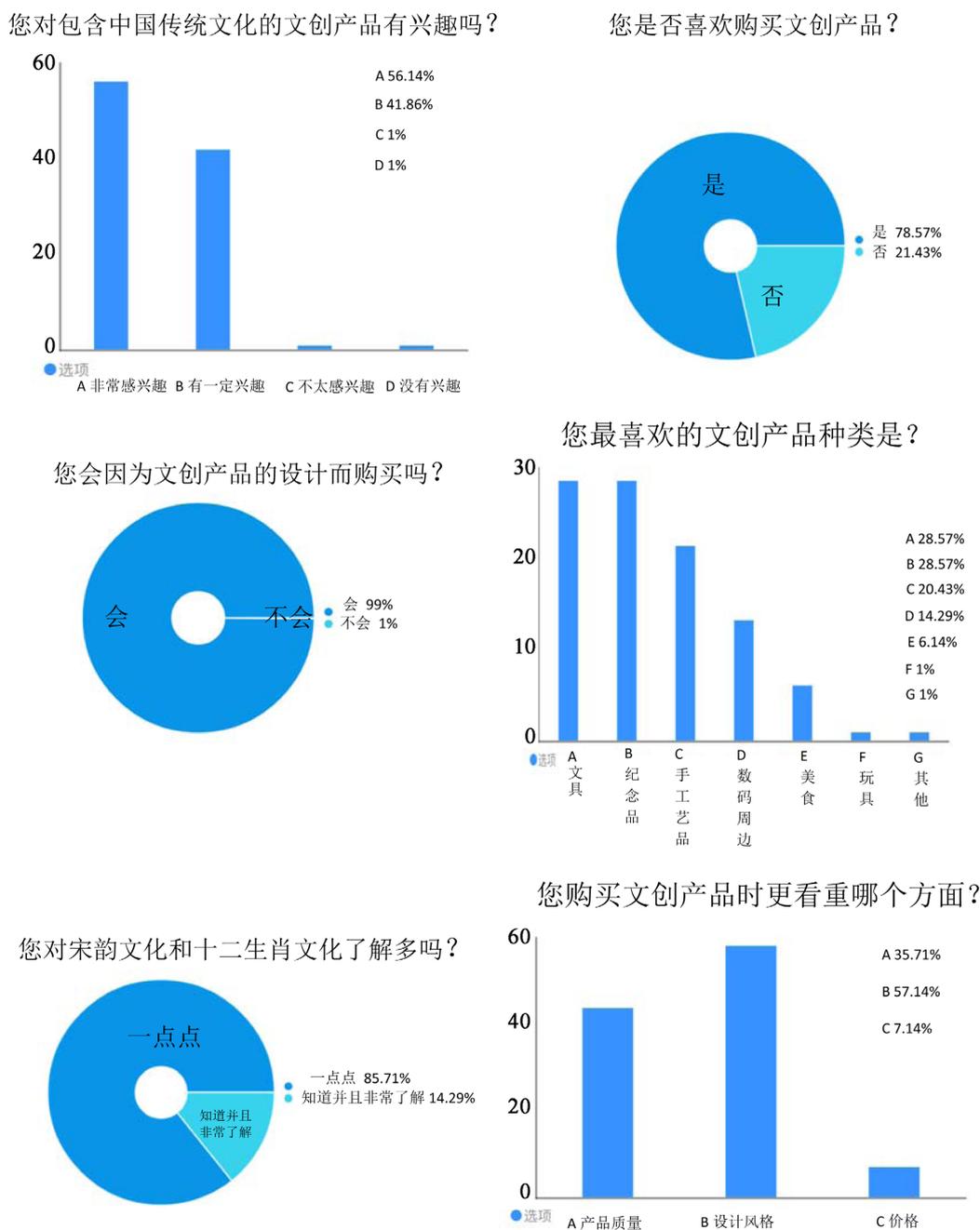

Figure 2. Analysis of questionnaire survey results
图 2. 问卷调查结果分析^②

分析调查数据可以得知,作为文创产品的文具,在传播传统文化的同时,文具的实用性质能够在日常的学习生活中对儿童起到潜移默化的影响,让儿童感受到传统文化的魅力。从受访者对宋韵文化与十二生肖文化了解的较少这一点来看,设计一款带有宋韵文化与十二生肖文化的文具不仅会受到消费者的欢迎,还能让更多人了解宋韵文化与十二生肖文化,对此起到积极的传播作用,保护中国优秀传统文化。

4.3. 访谈与观察

通过对儿童以及家长的访谈,发现了目前文创产品中文具这一种类所存在的问题。学生家长表示:现在的文具设计更偏向玩具,这样的文具容易分散孩子的注意力,影响日常的学习。他们希望自己的孩子拥有的文创产品能起到一定的教育作用,在满足日常所需的同时能了解传统文化。通过与儿童的交流发现:儿童大多选择的文创产品为可操作的文具,在与同龄人的社交中,这种带有可操作性质的文具很容易会在群体里传播开来,这样的产品在它们之间会更容易受到欢迎。

在校门口的一些文具店可以观察到,摆放在店门口的产品多数颜色丰富,造型奇特,同时能与用户产生较多的互动体验,可操作性强。这些产品都能吸引较多的孩子前去挑选,但家长并不支持这些看起来接近文具的玩具。故制作一款好的产品必须要保留其最初的设计目的,而非舍本逐末。目前市场上的一些文创产品,为了吸引儿童前往购买而加入过多玩具元素,忽略了其实用性。随着中国国潮文化的崛起,新一代的父母们希望儿童文创产品在满足产品实用性的前提下,能带有中国优秀传统文化的内涵。因此,本次设计的文创产品将是集聚文化内涵、实用性、美观性并适应儿童成长的产品。

4.4. 儿童需求分析

儿童文创产品该立足于儿童的需求去分析。这一年龄阶段的孩子们动手能力较强,对外界充满好奇心,可操作的产品对他们的吸引力相对更大。同时,这一年龄阶段的孩子们也是语言能力与人际交往能力提升的时机,可让儿童在玩耍中领略中华优秀传统文化的精神内涵,因而可自由变换以及造型多变的文创产品将受到欢迎。故本次设计中在文化上将以中国传统宋韵文化为依托、十二生肖文化为形象提取;在工艺上简化传统榫卯结构,拟做成更易于拆卸拼装的新型榫卯结构,圆润卡通的形象设计更满足孩子们的童心,同时也提高本产品在使用过程中的安全系数。

5. 基于宋韵文化的文创产品设计实践

在本次设计中为了让外形特征与形象设计完美融合,对宋韵文化进行了较为深入的研究,将宋韵文化与十二生肖主题相融合,结合模块化方法进行了设计实践,使文具产品在传承宋韵文化的同时又能增加产品的吸引力与趣味性。

5.1. 对传统宋韵文化进行元素提取

1) 提取十二生肖元素

生肖文化属于世界文化,并且作为一种语言符号广为传播,不仅是其所对应动物性格的象征,更是可以为国家的发展提供动力,一直以来,人们对于十二生肖这种视觉纹样的使用便不在少数,本次的文创产品提取了“龙”和“虎”两个具有代表性的生肖形象,通过提取其外轮廓以及动态线条特点,确定该动物的经典姿态,然后进行草图设计,主要使用平板的 procreate 软件通过插入图像进行描摹修改[3]。

2) 提取宋代建筑元素

随着时代的发展,人们对于产品的需求不再停留在基础的功能上,开始追求一些情感上的共鸣。尤其是近年来国潮文化的兴起,人们开始追求饱含传统文化的产品。宋韵文化以其深厚的人文底蕴和独特的美学风格,为儿童文创产品提供了丰富的设计源泉,因此,本次设计中除了生肖文化,我们还对带有

宋韵文化的建筑、榫卯元素进行了提炼,并将其融合应用于托盘造型设计中(如图3),使其造型流畅,颇有特色,增强人们对产品的情感共鸣(如图4)。

Figure 3. Tray of cultural and creative products
图3. 文创产品托盘^③

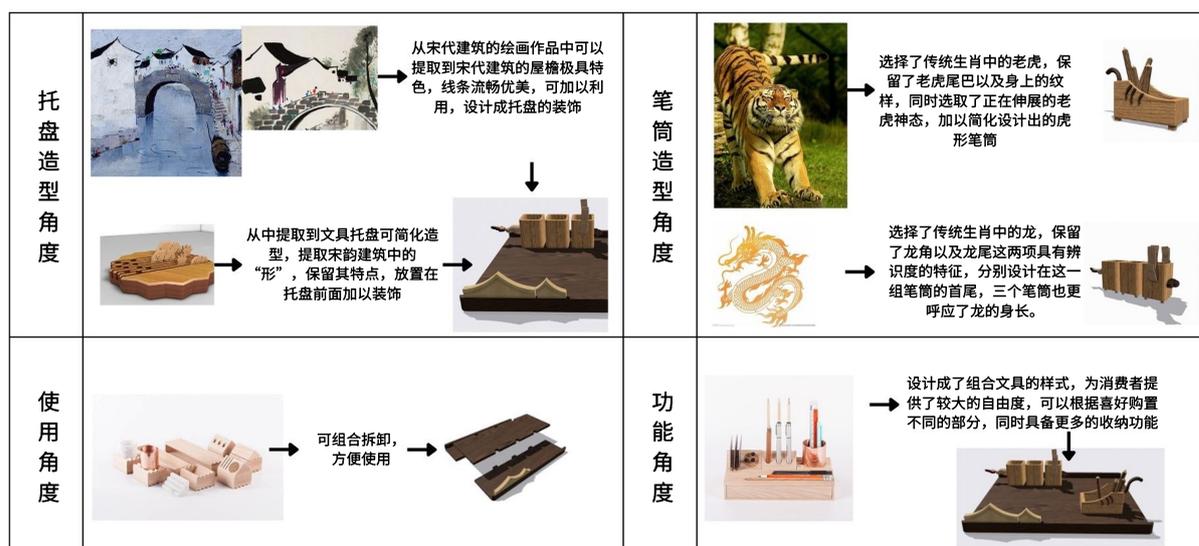

Figure 4. Design flow chart
图4. 设计流程图^④

5.2. 所设计的托盘载体选择

宋韵文化作为中国古代文化不可撼动的重要组成部分,其带给产品设计的灵感是意义非凡的,本次以宋韵文化为基础的模块化文创产品设计,不仅仅是对中国古代传承下来的优秀文化的继承,更是经过思考、磨练所提炼出来的不朽的中国文化。在宋朝以前的唐朝,虽以开放著称,但民宅也有高度的限制,到了宋朝里坊制度没落,坊市合一,临街勾栏瓦肆林立,处处亭台楼阁起。宋朝的滕王阁(如图1)一大特点是追求建筑单体复杂的空间组合,基于这一特点,在本次设计的文创产品中加入楼阁造型,同时,宋朝的钱仓文物造型(如图4)经过当时的工匠简化,具有宋朝建筑特色,结合以上两点设计成文创产品的托盘底座(如图5所示)。宋朝建筑外观柔美,具有特殊的建筑线条,体现中国人的艺术造诣,同时宋朝建筑高低错落有序,故学习这一特点在托盘的前后各设计两种简化的楼阁造型,增加托盘的美观度[4][5]。

由于托盘所占面积较大,为解决这一问题,我们将托盘设计成可拆卸组装的简易榫卯结构,实现组合拆卸多种使用方式,在节约收纳空间,方便携带移动的同时,增加文创产品的可玩性,以满足用户的

个性化需求,将原本单一的使用方式改为可多种场景结合使用的榫卯结构的底座,可当摆件也可分开收纳使用(如图6所示)。

Figure 5. Model of Qianchang in the Southern Song Dynasty
图5. 南宋钱仓模型^⑤

Figure 6. Tray of cultural and creative products
图6. 文创产品托盘^③

5.3. 笔筒造型生活化的设计

在笔筒的造型上,我们选取了宋朝文物中十二生肖的形象。在苏州博物馆收藏的北宋十二生肖铜镜中,可以看到宋朝对于生肖形象的提炼(如图7所示),因此,本次设计中我们选取这一形象并进行适当修改,设计了两种生肖笔筒(如图8、图9所示),造型简约,为区分各部分造型,特使用了两种色系的胡桃木[6]。

Figure 7. Bronze mirror of the Chinese zodiac
图7. 十二生肖铜镜^⑤

Figure 8. Tiger pen holder

图 8. 老虎造型笔筒^③

Figure 9. Dragon modeling pen holder

图 9. 龙造型笔筒^③

6. 结语

宋韵文化是宋代经济文化社会发展的精粹，是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是具有中国气派和浙江辨识度重要文化体现，是绍兴的特色文化标志之一[7]。基于宋韵文化与十二生肖文化的文创产品设计是对中国传统文化的开发与传承，对儿童的美育能起到良好的导向作用[8]。本文的儿童文创产品设计将宋韵文化与文具产品以及模块化设计进行了完美的融合，将复杂的宋韵文化内涵以浅显易懂、寓教于乐的方式呈现在文具产品上，旨在为儿童提供一套既可宣扬中华优秀传统文化又能增加趣味性的儿童文创产品，让儿童在使用过程领略中华优秀传统文化的精神内涵。总之带有中华优秀传统文化的文创产品设计也将是一条双赢的道路，而且随着社会的发展，人们对文创产品的追求将越来越高。文创产品设计既宣扬了中华优秀传统文化，又给文创文具行业注入了新的动力，给家长更多的选择。

注 释

①图 1 来源：图源网络

https://ts1.cn.mm.bing.net/th/id/R-C.cdee88da3c0094c49b1487a1e380bbdf?rik=9Jqbres0SWjhRw&riu=http%3a%2f%2fp7.qhmsg.com%2fdr%2f270_500_%2ft017113536cf99f8748.jpg&ehk=6b%2bFyiRVhGF1Vt6jT%2bgIfhlEAbQx57eLTtc3A6TmD1g%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0

②图 2 来源：作者制作

③图 3，图 6，图 8，图 9 来源：shapr3d 软件导出

④图 4 来源：作者制作，图内图片来源网络 <https://ugainian.com/concept/c-6283.html>

⑤图 5，图 7 来源：拍摄于苏州博物馆

参考文献

- [1] 关于印发《关于进一步推动文化文物单位文化创意产品开发的若干措施》的通知[EB/OL]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-08/31/content_5634552.htm, 2023-01-17.
- [2] 中办国办印发《“十四五”文化发展规划》[EB/OL]. http://dzb.rmzxb.com.cn/rmzxbPaper/pc/con/202208/17/content_29461.html, 2023-08-17.
- [3] 李倩倩. 基于情感化设计理念的文创产品设计策略[J]. 鞋类工艺与设计, 2023, 3(22): 39-41.
- [4] 宋秋敏. “宋韵”的审美追求及其文化心理考察[J]. 宁夏师范学院学报, 2023, 44(9): 38-41.
- [5] 吴建勋, 王悦. 做精宋韵报道, 助力文化自信自强[J]. 新闻战线, 2023(17): 67-68.
- [6] 吴若婵. 符号学视阈下十二生肖文化在公共艺术中的设计转译研究[D]: [硕士学位论文]. 济南: 山东工艺美术学院, 2023.
- [7] 韦霏虹. 绍兴宋韵文创价值研究[J]. 合作经济与科技, 2024(6): 76-77.
- [8] 王加号. 传统文化元素在皮革国潮文创产品设计中的应用[J]. 中国皮革, 2024, 53(3): 141-145.